

**BORRADOR PROYECTO DE TALLER PARA
INSPIRACIENCIA**

**CONFLICTO, GESTACIÓN Y EJECUCIÓN
DE UN TRABAJO ARTÍSTICO:
esculpiendo el libro**

Por 4-ELEMENTS

1. Introducción
2. Estructura del taller
3. Conflictos y conceptos para trabajar
4. Materiales necesarios
5. Anexos

1. Introducción

El taller **“CONFLICTO, GESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN TRABAJO ARTÍSTICO: esculpiendo el libro”** está concebido como un acercamiento didáctico de los participantes al proceso de creación de una pieza artística partiendo de una selección previa del material a tratar: en este caso el LIBRO, un elemento cargado de significados como pocos y en el que resulta difícil desprender el mero objeto de toda su carga simbólica, metafórica, lírica, política o cultural.

Esta carga proporciona a la vez oportunidades y retos para su interpretación artística. El artista puede:

- Trabajar el objeto
- Trabajar sus significados
- Trabajar con ambos

El concepto bajo el que se desarrolla el taller es el siguiente:

“La ejecución artística propone una solución estética a un conflicto*. A resolver ese conflicto dedica todos sus esfuerzos conceptuales, teóricos y prácticos”.

**Por conflicto se entiende la apelación que, desde la realidad, obliga al o a la artista a tomar partido en torno a un problema, a una materia en discusión.*

2. Estructura del taller

Se parte de la idea de un taller desarrollado a lo largo de dos jornadas:

- 1ª Jornada: Cómo creamos una obra (PARTE TEÓRICA)

Partes

○ Introducción del taller

Está concebida como una **escenificación**: uno de los profesores explica el contenido del taller mientras el otro ejecuta una intervención artística práctica sobre una pieza (se sierra un libro y se le practican algunas incisiones sobre él).

Efectos deseados:

fragmentar la atención: se escucha a uno, se observa a otro
ruptura del elemento de autoridad del libro (el libro es “agredido”)

○ Breves apuntes sobre “PostLibros”:

- Contexto de creación
- Concepción, intencionalidad
- Ejecución formal: poemas visuales

○ Puesta en común. Discusión colectiva: ¿cómo vemos el libro?

Posibles preguntas y ejercicios:

- ¿Creéis que el formato libro sobrevivirá a la revolución tecnológica?
- ¿Por qué el objeto libro ha sido un formato tan exitoso?
- ¿A qué formato sustituyó? ¿Por qué formato será sustituido?
- El libro en la historia. Conflictos: destrucción, censura, manipulación, especulación, conservación, salvaguarda. El libro como objeto artístico por sí mismo.
- Imaginemos otros posibles libros. Imaginemos libros imposibles.
- Piensa como un libro, qué eres, cómo eres.

○ Proyección de un breve audiovisual (A) que describe las diferentes fases en la creación de una obra (unos 5/8 minutos) en el taller de 4Elements. (*Ver Storyboard en el apartado Anexos).

- Estructura del vídeo:
 - Conflicto artístico. Discusión previa
 - Ejecución teórica sobre la pizarra: implicaciones conceptuales, el conflicto, las posibles soluciones.
 - Discusión frente a material: Análisis del soporte, posibilidades formales y técnicas. Las limitaciones.
 - Ejecución práctica

- Discusión de la pieza final. Grado de satisfacción de las expectativas.
- **Puesta en común. Discusión.** Resolución de dudas y preguntas acerca del vídeo.
- **Cómo trabajamos: “la tarea de ver y de pensar”**
 - El conflicto: ¿cómo manipular artísticamente el libro?
 - Del libro hacia el exterior. Del exterior al libro.
 - El elemento subjetivo: la “inspiración”. Su papel.
 - Los elementos objetivos: la observación, la reflexión, la técnica.
 - Decisiones previas: ¿qué queremos conseguir?
 - Ejecución teórica
 - Análisis del soporte, de su morfología.
 - Posibilidades formales.
 - Posibilidades técnicas.
 - Análisis de las limitaciones.
 - Ejecución práctica
 - Lo que funciona. Lo que no: Objetos fallidos, caminos baldíos, lo que funciona solo en la cabeza o únicamente sobre el papel.
- Con el material disponible: libros, diferentes accesorios y herramientas (*véase el Anexo Material) se propone la discusión, conceptualización, ejecución teórica y **ejecución práctica de una obra de forma colectiva.**
- **Conclusión:** se recuerda a los participantes que, al día siguiente, cada uno podrá ejecutar una pieza con los materiales disponibles. Se ofrece la posibilidad de que puedan aportar otro material externo si lo desean. El resultado (al menos las obras más destacadas) será expuesto junto a las obras de los propios artistas durante el período de exposición.

- **2ª Jornada: Creamos una obra (PARTE PRÁCTICA)**

- **Proyección de un Power Point (B)** con imágenes de algunas obras artísticas de diferentes autores que aportan soluciones eficaces e inspiradoras para algunos conflictos artísticos contenidos en los objetos que abordan.
(*Se adjunta listado de obras, véase el Anexo Listado de Obras para Audiovisual).
- **Puesta en común. Discusión.** Resolución de dudas y preguntas acerca del vídeo.
- Realización de un **segundo ejercicio de** discusión, conceptualización, ejecución teórica y **ejecución práctica de una obra de forma colectiva.** Se analizan las diferencias con el primer ejercicio realizado el día anterior.
- **Diseño sobre papel de la obra** que cada uno tratará de ejecutar. Análisis y comentario común en base a los puntos apuntados:
 - Decisiones previas: ¿qué queremos conseguir?
 - Ejecución teórica
 - Análisis del soporte, de su morfología.
 - Posibilidades formales.
 - Posibilidades técnicas.
 - Análisis de las limitaciones.
 - Ejecución práctica
- **Ejecución práctica de las obras** con la colaboración y el asesoramiento de los profesores
- **Exposición** de las mismas junto a las obras de los propios artistas.

3. Conflictos y conceptos para trabajar

- El formato como metalenguaje
- Poesía visual, poesía objetual
- ¿El formato esculpe el pensamiento?
- Metáforas sobre el libro
 - o Muerte del libro
 - o Libro mapa
 - o Contextos de agrupamiento: las bibliotecas
 - o Libro-lenguaje
 - o Fetichismo del libro
 - o Bibliofilia
 - o Transición manuscrito/libro impreso
 - o Etc.

4. Materiales

- **Libros** (preferiblemente de tapa de dura)
- **Accesorios** (diferentes objetos que pueden aplicarse al “objeto madre”: el libro).

Ejemplos:

- o Elementos de hardware informático
 - o Objetos de papelería
 - o Objetos metálicos
 - o Elementos plásticos
 - o Etc.
- **Herramientas**
 - Destornilladores
 - Martillos
 - Sierras
 - Alicates
 - Clavos
 - Tornillos
 - Alambre
 - Agujas
 - Hilos, cuerdas
 - Pegamento de contacto
 - Cola
 - Taladradora (uso exclusivo profesorado por seguridad)
 - Etc.

5. Anexos

(A) Borrador de Story Board para el Audiovisual de Taller

**(B) Ejemplo de artistas y obras presentes en el Power
Point para exhibición**

(B) Ejemplo de artistas y obras presentes en el Power Point a exhibir

Joseph Kosuth (reflexión sobre el objeto)

Mona Hatoum (un pequeño cambio de formato, de escala y de material)

Claes Oldenburg (el cambio en la escala del objeto cotidiano)

**Wilfredo Diaz Valdez (la ruina de los
objetos cotidianos)**

Seyo Cizmic (el drama en el objeto)

Jaime Pitarch (el objeto poetizado)

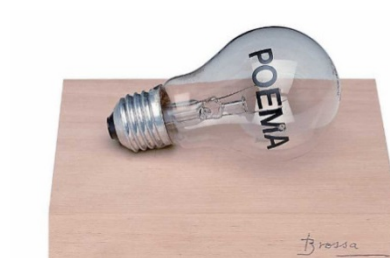
Meret Oppenheim (sinestesia objetual)

David Moreno (indagando la forma, los contornos)

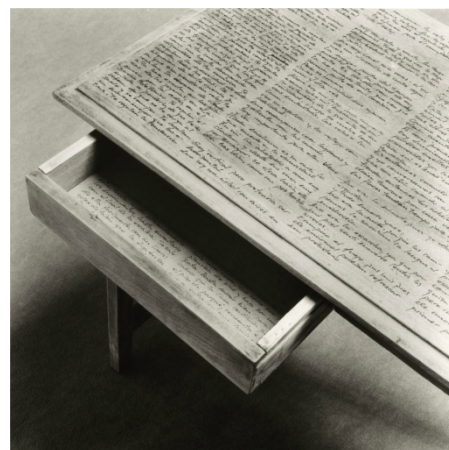
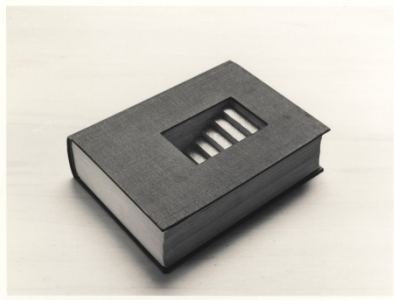
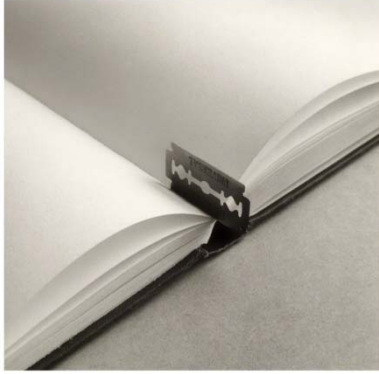
Joan Brossa (la entronización del objeto)

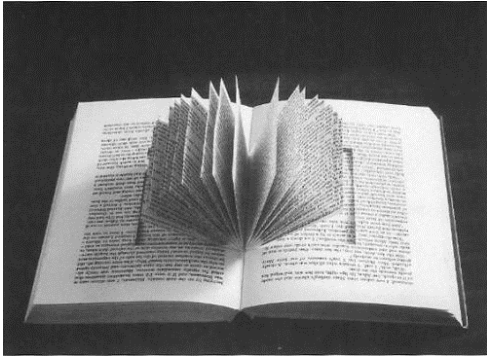

Marcel Duchamp (descontextualización de los objetos por desubicación)

Chema Madoz (exprimiendo el sentido del objeto): Libros

Gunter Rambow

Revista Prendeme (para el taller de microcuentos de Patricia Esteban Erlés)

<https://www.youtube.com/watch?v=YrXTsArgRcQ>

